Sombreando el patio

Esta guía es un recurso generado en colaboración con **PLANEA, red de arte y escuela.**

Este proyecto de educación a través del arte ha sido posible gracias al soporte de la **Fundación Daniel y Nina Carasso** en colaboración con **Pedagogías Invisibles.**

Texto: **Zaloa Basaldua Castellanos**

Edición, diseño e ilustraciones: **Abel Jiménez**

Coordinación Pedagogías Invisibles: **Eva Morales, Antonio Venegas, Andrea de Pascual y Carmen Oviedo.**

Proyecto realizado en el **IES Menéndez Pelayo**

Una publicación de:

Un proyecto desarrollado por:

Con el impulso de:

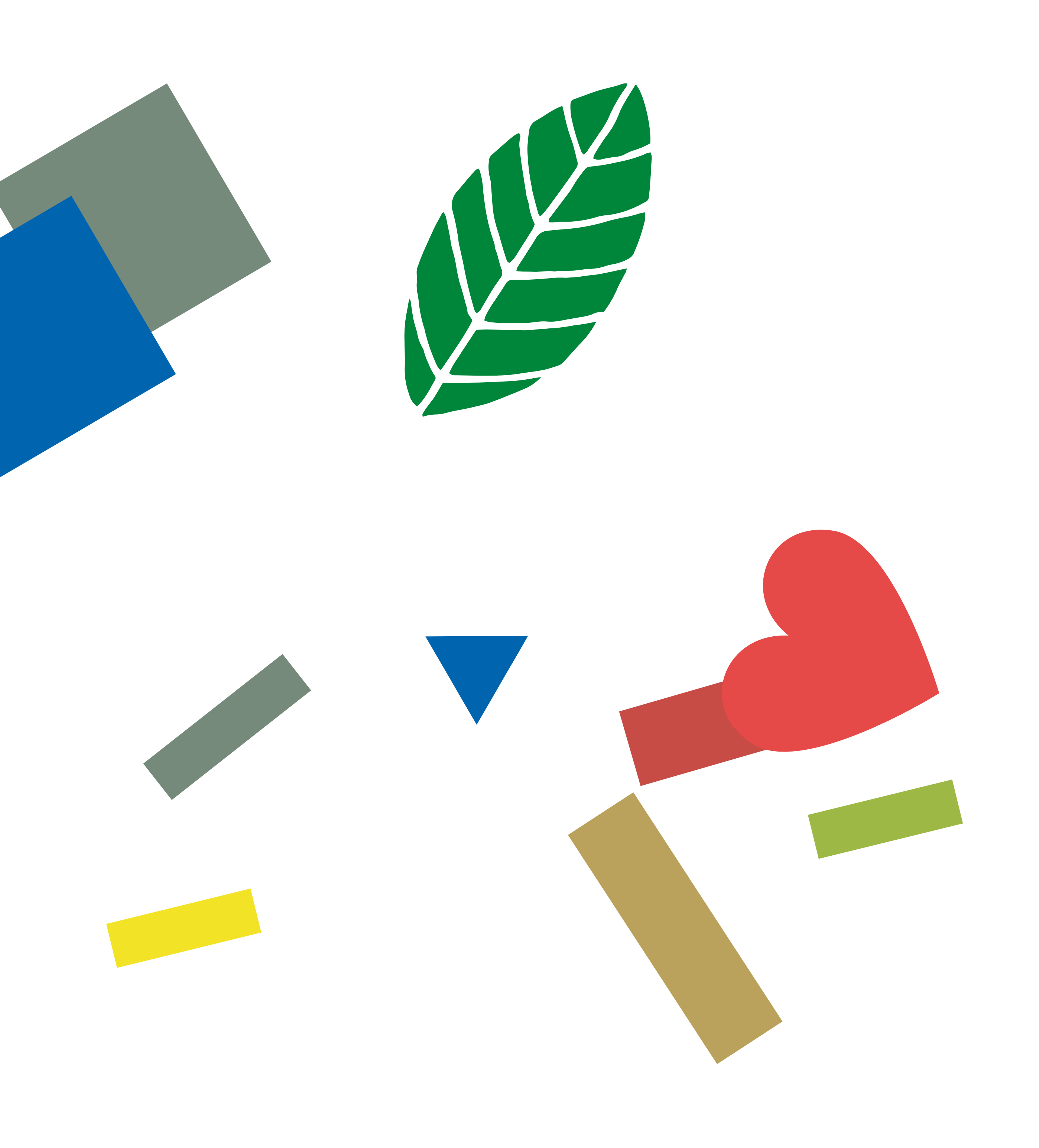

Paseando por Valverde de la Vera, Cáceres, en verano, desde hace varios años se pueden ver colgando cuadros de ganchillo de mil colores que engalanan las calles y producen sombras que hacen que los calores veraniegos sean más llevaderos. Previamente, durante las primaveras, sus vecinas y poco a poco también sus vecinos, se ponen manos a la obra para tejer estas sombras de la mano de Marina Fernández (Tejiendo la Calle). Un proyecto que devuelve el espacio público a la ciudadanía, tanto durante todo el proceso de creación, como una vez terminado a través de la huella de cada una de las personas que han participado en el proceso.

Sombreando el patio se enmarca dentro del proyecto de Transformación de los espacios escolares del IES Menéndez Pelayo de Getafe, Madrid.
Se trata de una de las acciones que se realizan a partir del ejercicio de diagnóstico participativo realizado en el curso 2019/2020.

Es un proyecto de diseño y confección de toldos que cubren una pérgola para generar sombra a partir de textiles en desuso.
Presentamos una metodología para que el alumnado participe en el proceso de diseño y creación de diferentes soluciones plásticas para cubrir una superficie de 27m² a partir de textiles que normalmente terminarían en un vertedero.

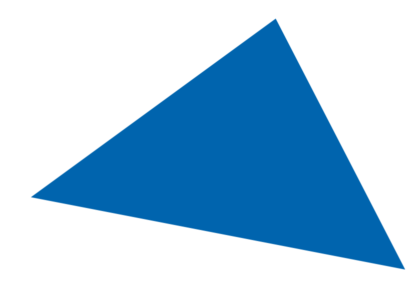
En el ejemplo que planteamos, el tejido utilizado viene de restos de producción de una empresa de toldos, pancartas de campañas antiguas de Greenpeace y banderolas del Museo Thyssen Bornemisza.

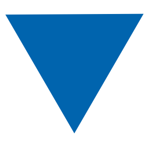

- introducción

Se recomienda que este tipo de intervenciones se desarrolle a partir de 2º de la ESO.
Podría desarrollarse en grupos internivel dejando la parte más orientada al diseño a los niveles más altos. Depende del tamaño del grupo y del nivel podrán ser más o menos autónomos.

En el ejercicio de diagnóstico realizado en la comunidad educativa del centro se detecta la necesidad de zonas sombreadas en el patio del centro. Esta no es una necesidad exclusiva de este centro ya que muchos patios escolares están excesivamente expuestos al sol y carecen de espacios suficientemente amplios de sombra. Las subidas de temperaturas de los últimos años hacen que esta necesidad sea aún más urgente.

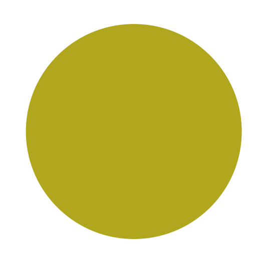

A ello se suma que la arquitectura de los centros escolares sigue siendo fría y dura generando espacios que no invitan a ser habitados. El alumnado no vive el centro como un espacio propio a pesar de pasar en él una parte muy importante de su día.

A través de este proceso el alumnado se hace partícipe del diseño del espacio que habita, haciéndolo más sostenible y bello. Participar de todo el proceso de intervención en el patio por parte del alumnado es importante para generar un vínculo con el espacio haciendo que entiendan el espacio como suyo.

Por otro lado, nos encontramos con una gran dificultad para gestionar residuos textiles en nuestra sociedad, siendo este un tipo de residuo que cada año aumenta exponencialmente. Este proyecto es una oportunidad para recuperar tejidos que están en desuso alargando así su vida útil.

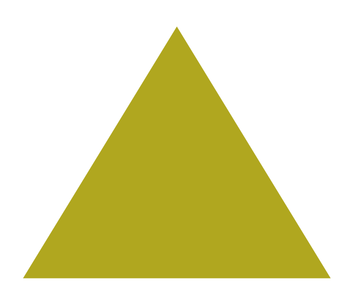
- objetivos

Implicar al alumnado en la transformación del espacio del centro educativo

Fomentar la creatividad y la co-creación

Sensibilización sobre los residuos textiles

Enseñar el manejo de herramientas que les pueden ser útiles en otros campos de su vida

- descripción del proyecto

En esta experiencia tuvimos la oportunidad de trabajar durante 4 sesiones por grupo con 7 grupos diferentes de 2º de la ESO.

El proyecto está enfocado a producir 9 superficies de 3x3m a partir de tejidos en desuso para generar sombras en el patio del centro.

A partir de la metodología que se explica más adelante resulta un diseño para cada módulo que se construirá a través de diferentes técnicas.
Hay módulos que se forman con tiras de diferentes tamaños que se entrelazan a la estructura, uno en el que tejemos una tela de 3x3m con tiras gruesas de los diferentes tejidos, otro compuesto por cuatro pliegos de tejido como el anterior de 1,50x1,50m, una composición con círculos de diferentes tamaños unidos en diferentes puntos, uno formado por tiras con triángulos cosidos, uno con cuadrados, uno con formas más orgánicas, unos con una trama irregular de la que cuelgan pompones gigantes...

En cada una de las soluciones que encontramos trabajamos con diversas técnicas que el alumnado tiene la oportunidad de aprender, desde el manejo de una máquina de coser o una remachadora a entender la estructura de un tejido plano (trama y urdimbre) o la importancia de la correcta sujeción a la estructura etc...

Trabajo previo / Al trabajar con tejidos en desuso era importante contar de antemano con los materiales para conocer el tipo de tejido, textura, dureza y color de los mismos, ya que estos iban a determinar las decisiones plásticas y estéticas del proceso de diseño.

Hoy en día es muy fácil conseguir textiles en desuso, todas las empresas, organizaciones e instituciones generan residuos textiles y en la mayor parte de los casos no hay una manera eficiente de gestionarlos. Nos interesaba poder contar con superficies más o menos grandes y diferentes por lo que contactamos con varias entidades que por su actividad generan este tipo de residuos.

sesión 1 /

aula de dibujo / prototipado.

Empezamos explicando el proyecto que vamos a realizar de manera muy sencilla. Mostramos imágenes inspiradoras de diferentes proyectos que utilizan el textil o materiales similares para generar sombras.

Explicamos las 3 premisas de las que partimos:

Que genere sombra

Que sea duradero

Que haga más bello el espacio

Mostramos los materiales y herramientas con los que vamos a trabajar para realizar el prototipo.

Repartimos un sobre a cada persona que contiene:

1) Una ficha donde vamos a desarrollar el prototipo o maqueta. Incluye una parte de texto sencillita para que puedan explicar la idea. Y una imagen del módulo a escala sobre la que van a trabajar. *(fig.1)*

2) Una muestra de los varios tejidos que vamos a usar.

3) Además cuentan con tijeras, cutters, pegamento, grapadoras y cinta de pintor para hacer una propuesta rápida de lo que les gustaría hacer.

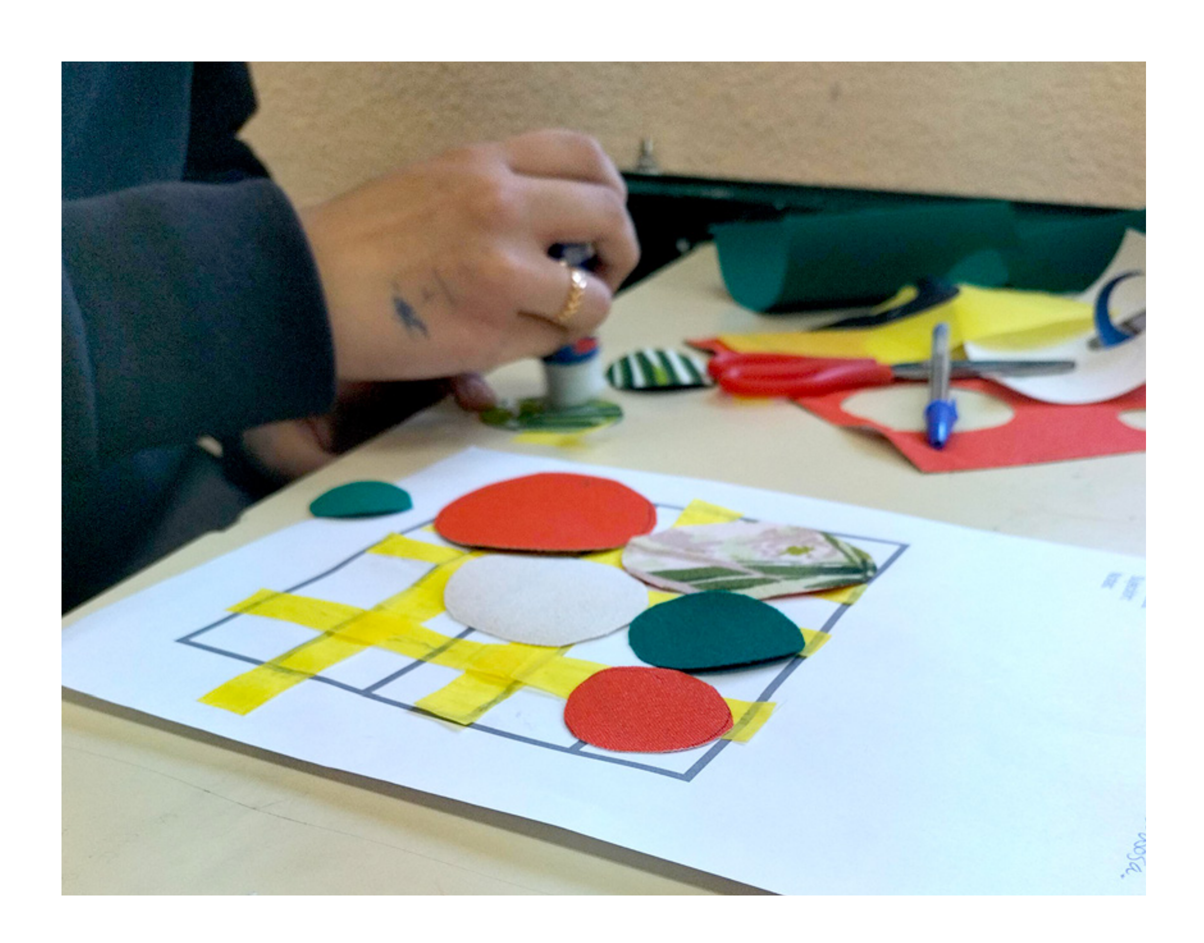
SOMBREANDO EL PATIO

Participan:
Grupo:

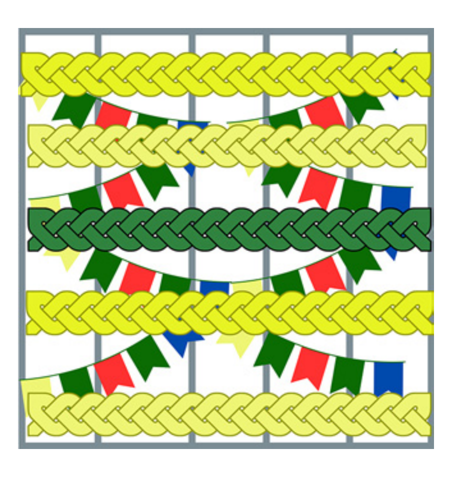
Materiales:
Sujeción:
Notas:

Al final de la sesión tienen que entregar la ficha con la propuesta en el sobre.
Entre la primera y la segunda sesión hacemos un ejercicio de recogida. Analizamos las más de 150 propuestas y rescatamos elementos que se repiten. Tramas, geometrías, volúmenes, etc...

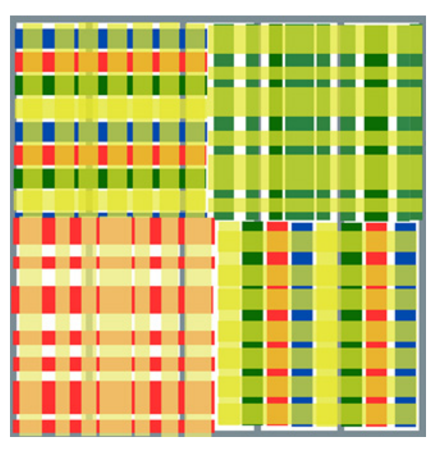
A partir de aquí hacemos un diseño para cada uno de los módulos de 3x3, desarrollamos un plan de trabajo y un cálculo de estimado de materiales necesarios.

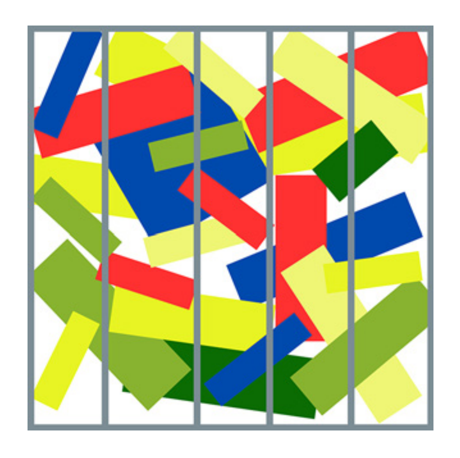
La primera idea era seleccionar una de las propuestas o hacer un mismo diseño para todos los módulos que recogiera los elementos que más se repetían en las propuestas, pero como vimos mucha implicación, ganas y propuestas interesantes, propusimos una solución diferente por módulo.

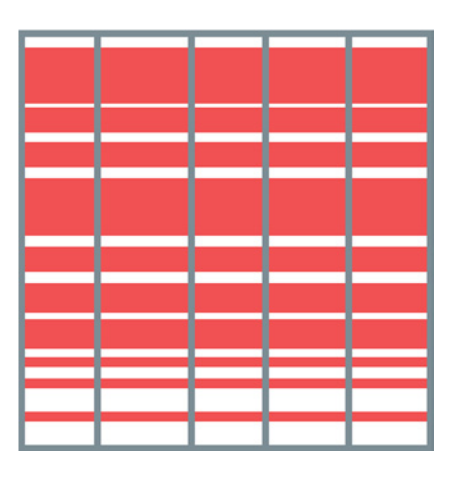
- 15 tiras de 30 cm x 400 cm
- Con los restos vemos como hacer los elementos que cuelgan
- Unos 20 remaches

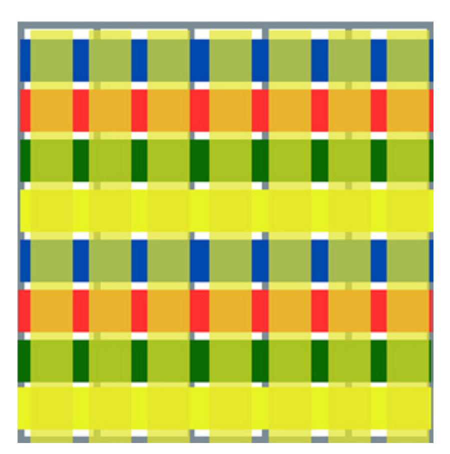
- Tiras de 150 cm anchos variados y colores variados
- Unos 24 remaches

- Haremos algún cuadrado un poco más grande y un pachwork con restos de las tiras para hacer una composición en la que haya zonas de aire.
- Unos 24 remaches

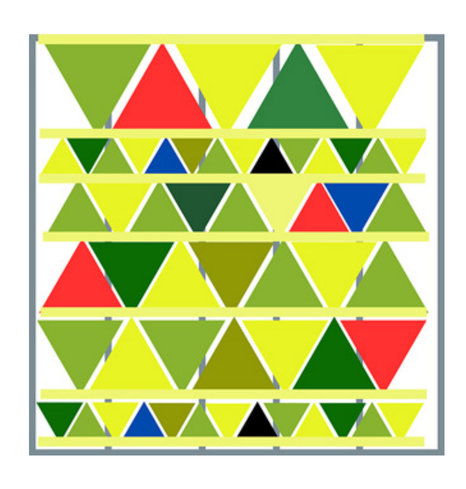

- Tiras de 300 cm con anchos varios de uno o dos colores. Cada tira lleva un ojete a cada lado, dos si son anchas.
- Unos 30 remaches

- Entramado de tiras de 300 cm y 20 cm de ancho
- 7 tiras de colores variados
- Unos 20 remaches, 8 en dos lados y 2 en los otros

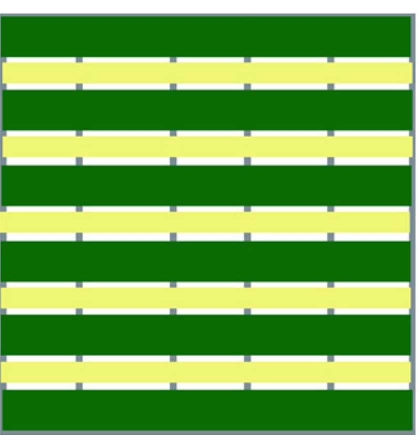
sesión 1 / aula de dibujo / prototipado.

• 7 tiras de 10 cm x 300 cm

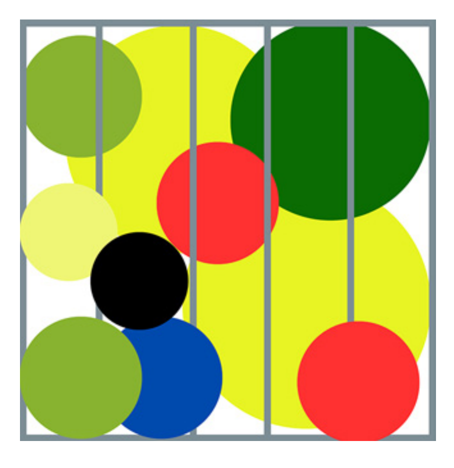
• Triangulos:
5 de 90cm de lado
14 de 75 cm de lado
18 de 58 cm de lado

•Unos 18 remaches

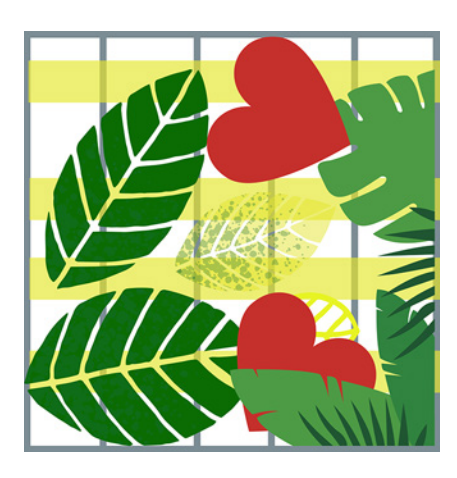
• 9 tiras de 30 cm x 3oo cm en dos colores

•Unos 30 remaches

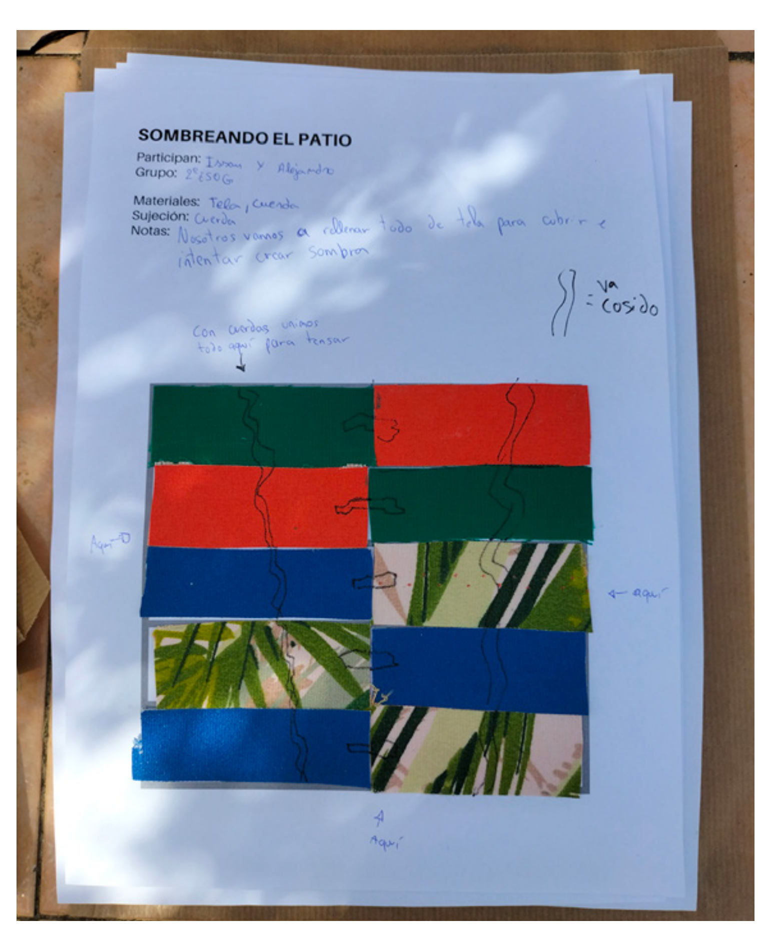
• Circulos de:
1,5 cm ø - 2 amarillos
75 cm ø - 1 verde (p/e)
50 cm ø - 6 variados

• Unos 24 remaches

- 4 tiras de 30 cm x 300 cm Thyssen y otras

- Unos 16 remaches para las tiras y 6 para otros puntos (total 22 remaches)

SOMBREANDO EL PATIO

Participan: Issam y Alejandro
Grupo: 2º ESO G

Materiales: Tela, cuerda
Sujeción: Cuerda
Notas: Nosotros vamos a rellenar todo de tela para cubrir e intentar crear sombra

sesión 2 /

aula de dibujo.

Mostramos una imagen del diseño resultante después de la puesta en común.

Presentamos el plan de trabajo y nos pusimos manos a la obra a cortar todos los materiales.

Organizamos el aula en pequeñas zonas con tareas concretas: cortar tiras de los diferentes tamaños y colores que marca el diseño, triángulos, círculos etc.

sesión 2 / aula de dibujo.

sesión 2 / aula de dibujo.

sesión 3 /

aula de dibujo y patio

Seguimos cortando materiales y empezamos a coser y a poner remaches para facilitar el montaje.

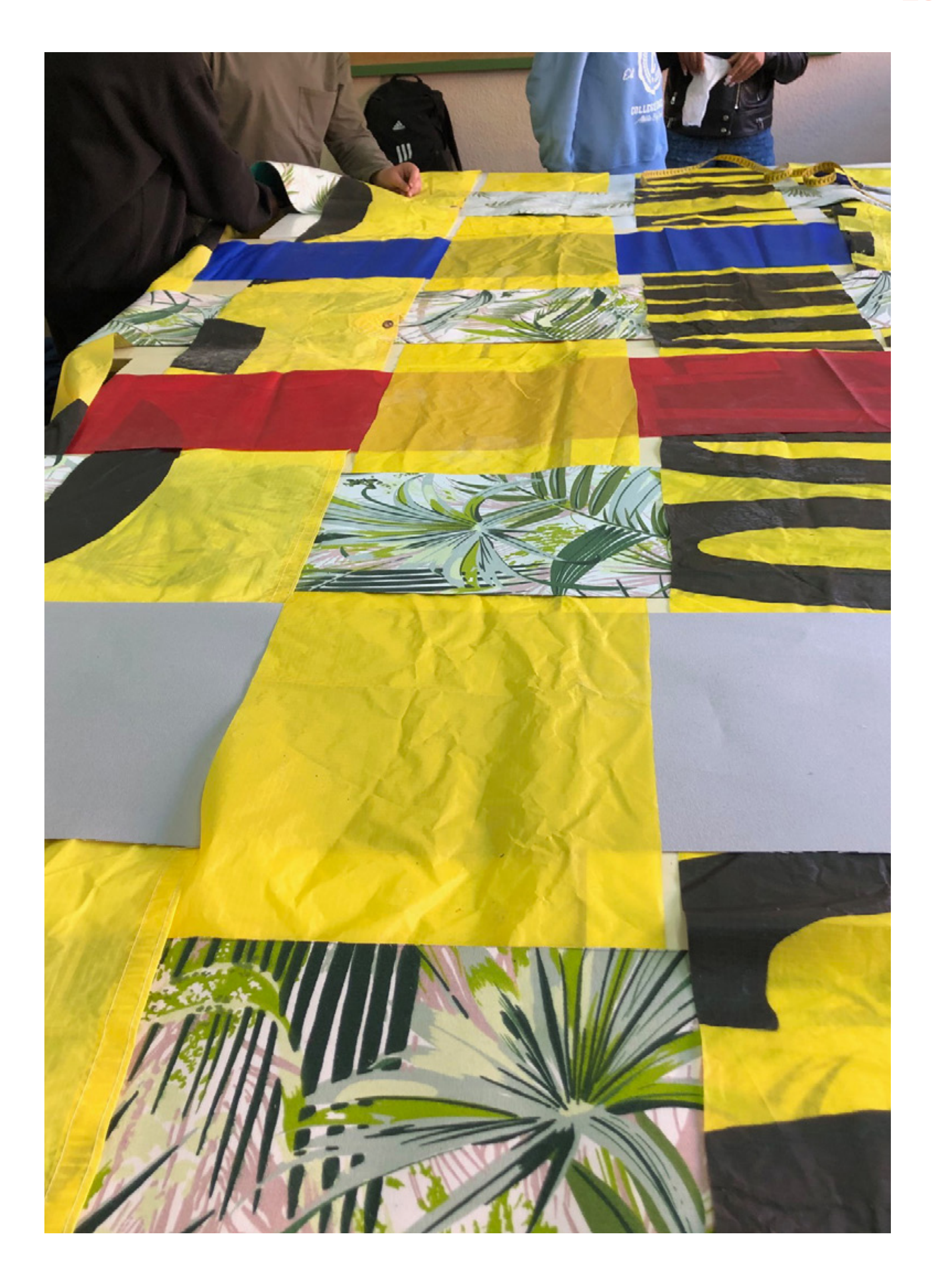
En está sesión las personas que muestran interés por conocer el manejo de la máquina de coser o la remachadora tienen la oportunidad de usarlas.

Con alguno de los grupos empezamos el montaje en la estructura.

ALFA

sesión 3 / aula de dibujo y patio

sesión 4 /

aula de dibujo y patio

Dividimos el grupo en subgrupos para apoyar el montaje de cada uno de los módulos.

- materiales

Textiles reutilizados que provienen de:

- Una fábrica de toldos a la que le sobran siempre tiras largas de tejido adecuado para exteriores.

- Una organización que genera pancartas y cada cierto tiempo tiene que renovar, el tipo de tejido y la gama cromática que nos ofrecen nos encaja muy bien con los colores que se ha estado trabajando en la transformación del patio en otros proyectos.

- Un museo que renueva cada cierto tiempo banderolas y que nos encajan por tamaño y tipo de tejido.

Para el prototipado:

- Fichas
- Muestras de los tejidos
- Tijeras, cutters
- Cinta de pintor, pegamento, grapadoras...
- Rotuladores, lápices de colores etc...

Para la ejecución del proyecto:

- Tejidos
- Tijeras, cutters
- Maquinas de coser, hilos...
- Remachadora, remaches tipo ojete
- Cable de acero y perrillos para sujetarlo a la estructura
- Destornilladores, alicates
- Escaleras/ andamios

- organización del espacio

En cada una de las sesiones adecuamos el aula para el correcto desarrollo del proyecto. Moviendo las mesas del aula, preparamos pequeñas estaciones de trabajo donde se preparan los diferentes elementos que vamos a necesitar para la composición final. Zonas de corte de las diferentes piezas, zonas de costura, zona de remachado, zona de almacenamiento de material...

Utilizamos el aula, pasillos y parte del patio para poder plantear cada uno de los módulos.
Lo más difícil siempre es la gestión del tiempo y tareas. Las sesiones son muy cortas y los grupos muy numerosos.
Es importante seguir el plan pero tener la capacidad de reconducir y simplificar cuando vemos que se va a complicar y el resultado no va a ser el esperado o los tiempos se van a escapar demasiado.

- consejos

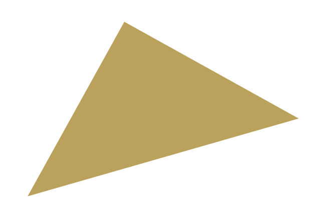
- A la hora de hacer el cronograma, nos ayudó tener soluciones que necesitan diferentes tiempos. Para poder ir intercalando la preparación de materiales (corte de tejidos etc...), pre-montaje (preparar tramas, tiras de triángulos, ensamblaje de círculos etc...) y el montaje en la estructura..

- Para grupos grandes es importante el control de los materiales, tanto para la seguridad de los estudiantes que a veces utilizan material que puede resultar peligroso (cúteres, tijeras, agujas, remachadoras, etc.) como para su cuidado.
  Es importante hacer una pequeña capacitación para el uso correcto de las herramientas al inicio de cada actividad. Se puede "formar" a un grupo que luego tome el rol de formadores para el resto.

consejos

- Una de las propuestas que en el prototipo funcionaba bien, resultó no ser adecuada cuando se escaló al tamaño real. Es conveniente tener recursos de reserva. En nuestro caso fue el de los pompones, que funcionó muy bien estéticamente y nos permitió tener a mucha gente trabajando a la vez en la última sesión, ya que los pompones se iban colgando a medida que se iban haciendo.

- Recomiendo evaluar y recalcular tiempos a medida que se avanza y tomar decisiones al respecto, ya que es difícil calcular los ritmos de trabajo. Varía mucho entre grupos y horarios. El rendimiento en las últimas horas siempre es mucho menor.

Para mí lo más interesante es el valor que aporta al alumnado el ser partícipes de la transformación del espacio en el que pasan una parte importante de su vida. Me quedo con verles mirar con orgullo su trabajo, mostrar su aportación al resto del alumnado y verles disfrutar del espacio.

Es genial que se puedan adaptar contenidos del currículum para que puedan suceder este tipo de cosas, tocamos de manera transversal muchos temas incluidos o no en los programas curriculares, por mencionar algunos: geometría, cálculo, composición, teoría del color, gestión de los tiempos y la frustración, trabajo en equipo.

Evidentemente no vamos a llegar a que todas las personas que pasan por el taller se involucren de la misma manera especialmente en los grupos más numerosos, pero en cada grupo hay algunas personas a las que hemos aportado una mirada diferente hacia el espacio y esto es lo que nos llevamos.

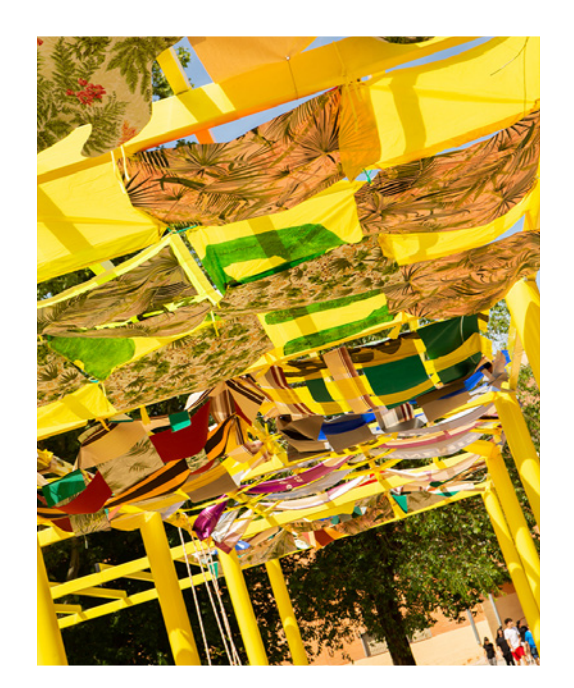
Quizá estaría bien poder estar más horas con cada grupo, porque creo que ha sido un proceso muy rápido con cada uno de los grupos. Hemos podido trabajar 4 sesiones con cada uno y cuando empezaron a engancharse se terminó el proceso.

Por otro lado, fue muy enriquecedor trabajar tantas personas a la vez, y que fueran conscientes de que cada parte es importante, que todas son necesarias para realizar el proyecto.

La manera en que lo enfocamos los 4 grupos trabajaron en cadena en las diferentes propuestas.
Otra manera de abordarlo hubiera sido repartir los módulos por grupos y que cada grupo se apropiase de los módulos que le tocaran.
Me pareció interesante que la responsabilidad del todo estuviera repartida y que aunque saben qué partes han cortado o cosido el resultado sea más coral.

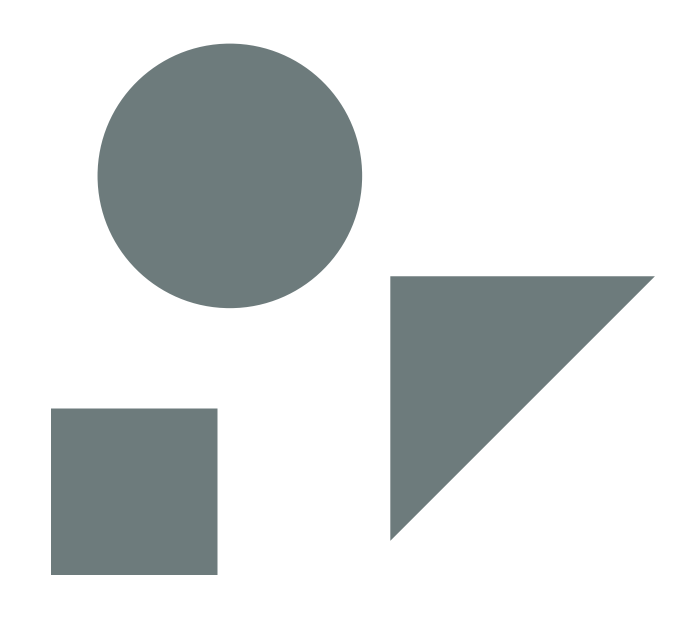

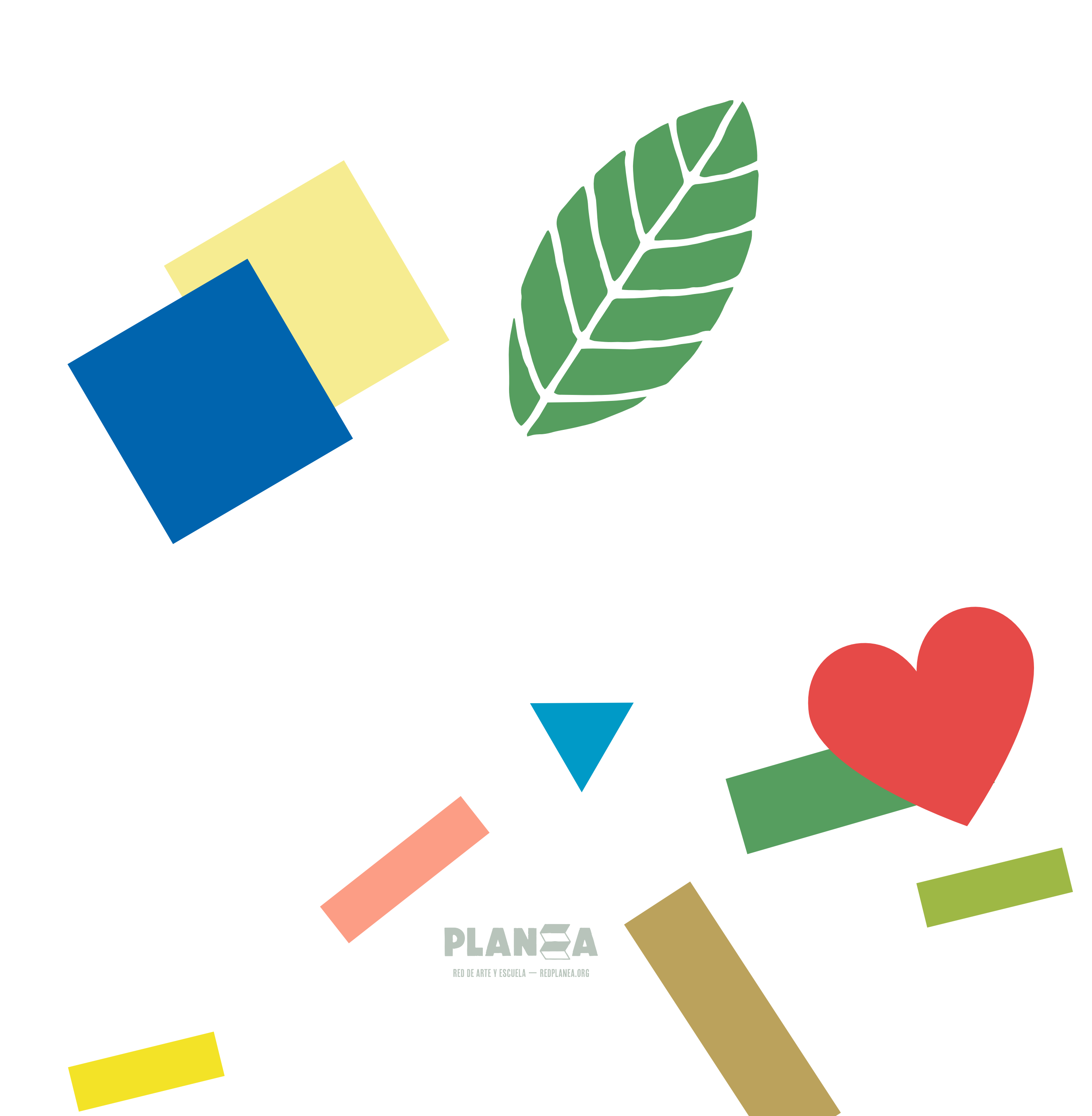

- la creadora

Zaloa Basaldua Castellanos. Formadora en upcycling, recuperación textil creativa. Apasionada por la reutilización y la reducción de residuos. Licenciada en Bellas Artes. Co-fundadora de Altrapo Lab, cooperativa centrada en desarrollar herramientas y metodologías innovadoras para la circularidad en la moda y el textil. Durante los 10 años de andadura de la cooperativa ha estado al frente del área de formación y capacitación.

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG